

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского»

Программа учебной дисциплины
ОП.02 Живопись

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
в области культуры и искусства

Присваиваемая квалификация
Дизайнер, преподаватель

Форма обучения
очная

Челябинск

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:

Афиногенова Анна Аркадьевна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	24
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	27

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Живопись

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.02 Живопись (далее – дисциплина) является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.

Программа учебной дисциплины реализуется с целью подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа учебной дисциплины включена в основную базовую часть основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства в профессиональный учебный цикл, блок общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

Задачи:

- развить общую художественную культуру, воспитать высокий художественный вкус;
- развить художественное видение и поэтическое восприятие окружающего мира;
- выявление и развитие индивидуальных склонностей студентов;

- изучить теоретические основы живописи;
- научить средствам образной выразительности цвета;
- развить культуру зрительного восприятия предметов и окружающей действительности и произведении живописи;
- научить изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей;
- научить разнообразным приемам и техникам живописного построения живописной работы;
- научить самостоятельно работать над станковым живописным произведением;
- раскрыть эстетическую сущность живописной работы.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен *уметь*:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен *знать*:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Данная дисциплина направлена на овладение следующими общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1035 час, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 690 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 345 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	1035
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	690
в том числе:	
практические занятия	690
контрольные работы	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	345
в том числе:	
выполнение краткосрочных этюдов с натуры по темам; выполнение длительных работ с натуры по темам; копирование живописных работ мастеров с репродукций.	
Промежуточная аттестация в форме экзаменационного просмотра учебно-творческих работ.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
I курс				
Тема 1.1 Введение. Техника акварельной живописи. Краткосрочные этюды простых по форме предметов.	Содержание учебного материала			
	1	Цели и задачи курса живописи. Содержание предмета, его значение в процессе обучения.		
	2	Свойства, особенности и возможности живописных материалов. Основы академической живописи.		
	3	Техника акварельной живописи. Методы и приемы работы акварелью.		
	Практические занятия 1. Краткосрочные этюды простых по форме и ясных по цвету предметов (темное на светлом, светлое на темном; теплое на холодном, холодное на теплом и т.п.).		4	
	Самостоятельная работа обучающихся Краткосрочные этюды овощей и фруктов (светлое на темном, темное на светлом, теплое на холодном, холодное на теплом).		2	
Тема 1.2 Несложный натюрморт из двух-трех предметов	Содержание учебного материала			
	1	Цвет как средство выразительности живописи. Свойства и качества цвета (насыщенность, светлота, цветовой тон). Локальный и воспринимаемый цвет предмета. Основные и дополнительные цвета.		2
	2	Последовательное ведение этюда.		
	Практические занятия Этюд несложного натюрморта из двух-трех предметов простых по форме и ясных по цвету на фоне однотонной драпировки.		4	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды простых по форме и ясных по цвету предметов.		2	
Тема 1.3 Натюрморт из предметов, четких	Содержание учебного материала			
	1	Закономерности построения художественной формы цветом и особенности ее		2

и ясных по форме		восприятия. Понятие светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов цветом. Влияние источника освещения, окружающей среды на цвет предмета.		
	2	Цветовые и тональные отношения. Взаимосвязь формы и пространства.		
		Практические занятия Этюд несложного натюрморта из двух-трех предметов простых по форме и ясных по цвету на фоне однотонной драпировки.	4	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюды простых по форме и ясных по цвету предметов. Этюд драпировки.	2	
Тема 1.4 Натюрморт на контрастные цветовые отношения		Содержание учебного материала		
	1	Цветовой и тональный контраст. Выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Организация цветовой гармонии. Единство теплых и холодных отношений в живописи.		2
	2	Методическая последовательность работы над учебным этюдом.		
		Практические занятия Этюд натюрморта из предметов контрастных по цвету.	12	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюд натюрморта из предметов контрастных по цвету.	6	
Тема 1.5 Натюрморт на сближенные цветовые отношения		Содержание учебного материала		
	1	Контраст и нюанс. Выявление различия сближенных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Цветовые и тональные отношения., Тепло-холодность в живописи.		2
		Практические занятия 1. Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету в холодной гамме. 2. Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету в теплой гамме.	12	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету в холодной или теплой гамме (по выбору).	6	
Тема 1.6 Натюрморт из предметов		Содержание учебного материала		
	1	Выявление материальности и формы предметов цветом при ясном и выразительном композиционном решении.		2

различных по материалности	2	Целостность изображения. Выявление главного, соподчинение второстепенного.		
	Практические занятия Этюд натюрморта из предметов различных по материалности		14	
	Самостоятельная работа обучающихся. Этюд натюрморта из предметов различных по материалности.		6	
Тема 1.7 Техника живописи гуашью. Натюрморт из крупных предметов быта.				
Содержание учебного материала				
1	Воздушная перспектива цвета и тона. Объемно-пластическое и цветовое решение формы, пространства и живописной среды.			2
2	Цельность колористического и тонального решения постановки.			
Практические занятия Этюд натюрморта из крупных предметов быта. Материал гуашь.		14		
Самостоятельная работа обучающихся Этюд натюрморта из крупных предметов быта. Гуашь.		6		
Раздел 2. Техника масляной живописи				
Тема 2.1. Основы технологии масляной живописи. Краткосрочные этюды				
Содержание учебного материала				
1	Техника и технология масляной живописи, ее свойства, особенности и возможности. Натяжка и грунтовка холста. Изучение свойств и особенностей кистей, разбавителей. Организация палитры. Освоение методов работы.			2
Практические занятия Краткосрочные этюды отдельных предметов, несложных натюрмортов (светлое на темном, темное на светлом; теплое на холодном, холодное на теплом, овощи, фрукты, кружки, крынки и т.д.).		12		
Самостоятельная работа обучающихся Краткосрочные этюды отдельных предметов, несложных натюрмортов		6		
Тема 2.2. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме /гризайль/				
Содержание учебного материала				
1	Организация светотональных отношений. Объемно-пластическое решение формы и пространства. Развитие тонального видения.			2
Практические занятия Натюрморт из предметов быта четких и ясных по тону и форме в технике гризайль, формат 40x50.		12		

	Самостоятельная работа обучающихся Этюд несложного натюрморта из 2-3 четких по тону предметов на формате 30x40 на ограниченную цветовую палитру.	6	
Тема 2.3. Натюрморт из нескольких предметов, несложных по форме и ясных по цвету	Содержание учебного материала		
	1 Правильно взять тональные отношения, лепить форму предметов цветом, умение правильно определить тональный диапазон в натюрморте.		2
	2 Поэтапное ведение работы в технике масляной живописи		
	Практические занятия Натюрморт из предметов быта на фоне нескольких одноцветных драпировок	14	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд натюрморта из 2-х, 3-х предметов несложных по форме и ясных по цвету	6	
Тема 2.4. Натюрморт из предметов контрастных по цвету	Содержание учебного материала		
	1 Цветовой и тональный контраст. Дополнительный цвет в живописи.		2
	2 Выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Организация цветовой гармонии.		
	Практические занятия Тематический натюрморт из предметов контрастных по цвету	14	
	Самостоятельная работа обучающихся Тематический натюрморт из предметов контрастных по цвету.	6	
Тема 2.5. Натюрморт из нескольких несложных предметов сближенных по цвету	Содержание учебного материала		
	1 Контраст и нюанс. Выявление различия сближенных цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонизировать. Цветовые и тональные отношения., Тепло-холодность в живописи.		
	2 Организации цветового строя холста. Колорит. Понятие «нюанса» и «оттенка» в живописи.		
	Практические занятия Тематический натюрморт из предметов сближенных по цвету на фоне нескольких драпировок	14	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд натюрморта из несложных предметов близких по цвету	6	
Тема 2.6. Натюрморт	Содержание учебного материала		

из крупных предметов быта, простых по форме, различных по материалности	1	Выявление материалности и формы предметов цветом при ясном и выразительном композиционном решении. Объемно-пластическое решение формы и пространства.		2
	2	Цельность колористического и тонального решения постановки.		
	Практические занятия Тематический натюрморт из крупных предметов быта различных по материалности		14	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды несложных натюрмортов с выявлением характера материалности предметов		6	
II курс				
Тема 2.7 Несложный осенний натюрморт	Содержание учебного материала			
	1	Воздушная перспектива цвета и тона. Объемно-пластическое и цветовое решение формы, пространства и живописной среды.		2
	2	Передача осеннего настроения с помощью цвета		
	Практические занятия Натюрморт из крупного предмета быта с овощами или фруктами на цветных драпировках		16	
Самостоятельная работа обучающихся Этюды натюрмортов с овощами и фруктами.		10		
Тема 2.8 Натюрморт с гипсовой маской	Содержание учебного материала			
	1	Гипс в живописной среде, усложнение форм натюрморта.		2
	2	Лепка сложной формы с помощью цвета и тона		
	Практические занятия Натюрморт с гипсовой маской		16	
Самостоятельная работа обучающихся Тематический натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.		10		
Тема 2.9 Натюрморт с гипсовой головой	Содержание учебного материала			
	1	Закономерности построения сложной формы цветом. Передача больших цветовых и тональных отношений натюрморта. Живописно-пластическое решение холста. Лепка формы в свету, полутонах и тенях.		2
	2	Влияние освещения на объемно-пластическое и живописное решение пространства		
	Практические занятия Натюрморт с гипсовой головой с направленным источником освещения		16	
Самостоятельная работа обучающихся		10		

	Длительный этюд натюрморта с гипсом.			
Тема 2.10 Этюд головы натурщика (по выбору - гризайль, ограниченная палитра)	Содержание учебного материала			
	1	Лепка большой формы головы с помощью светотени.		2
	2	Умение написать деталь		
	Практические занятия Этюд головы натурщика		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Длительный этюд гипсовой головы при цветном освещении		10	
Тема 2.11 Натюрморт из предметов домашнего обихода	Содержание учебного материала			
	1	Передача цветовых и тональных отношений, взаимосвязь формы и пространства, организация цветовой гармонии, живописно-пластическое решение натюрморта		2
	Практические занятия Натюрморт из предметов домашнего обихода		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды голов на ограниченную палитру		10	
Тема 2.12 Этюд головы пожилого натурщика	Содержание учебного материала			
	1	Передача большой формы и больших отношений		2
	2	Работа над деталями головы		
	Практические занятия Этюд головы пожилого натурщика на нейтральном фоне		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды голов на нейтральном фоне.		10	
Тема 2.13 Этюд головы натурщицы	Содержание учебного материала			
	1	Выявление конструкции и анатомического строения головы человека		2
	Практические занятия Этюд женской головы на цветном фоне		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды голов сверстников		10	
Тема 2.14	Содержание учебного материала			

Этюд головы натурщика в головном уборе	1	Знание пластической анатомии, техники и технологии масляной живописи		2
	2	Последовательное ведение работы над портретом		
	Практические занятия Этюд головы натурщика в головном уборе		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюды голов различных головных уборах (кепка, шляпа, тюрбан)		10	
Тема 2.15 Этюд головы натурщика с плечевым поясом	Содержание учебного материала			
	1	Композиция в формате. Художественная выразительность. Знание пластической анатомии, техники и технологии масляной живописи. Последовательное ведение работы над портретом		2
	Практические занятия Этюд головы натурщика с плечевым поясом		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд натурщика в головном уборе с плечевым поясом.		10	
III курс				
Тема 2.16 Натюрморт из крупных предметов быта	Содержание учебного материала			
	1	Чувство цветовой гармонии. Цельность		2
	2	Выявление главного, соподчинение второстепенного		
	Практические занятия Тематический натюрморт из крупных предметов.		16	
Самостоятельная работа обучающихся Тематический натюрморт		12		
Тема 2.17 Этюд головы натурщика	Содержание учебного материала			
	1	Передача характера человека		2
	2	Закономерности построения цветом живой природы. Последовательное ведение работы над портретом		
	Практические занятия Этюд головы натурщика.		16	
Самостоятельная работа обучающихся Этюды разновозрастных женских и мужских голов		12		

Тема 2.18 Этюд головы натурщика с плечевым поясом	Содержание учебного материала			
	1	Цельный художественный образа. Передача тональных отношений		2
	2	Связь головы и шеи с плечевым поясом, лепка большой формы		
	Практические занятия Этюд головы натурщика с плечевым поясом		16	
Самостоятельная работа обучающихся Этюд мужской головы с плечевым поясом.		12		
Тема 2.19 Этюд одетой мужской полуфигуры	Содержание учебного материала			
	1	Полуфигура. Пластика изображения рук. Влияние освещения на цветовое решение этюда.		2
	Практические занятия Этюд одетой мужской полуфигуры.		24	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд женской полуфигуры		12	
Тема 2.20 Этюд женской полуфигуры	Содержание учебного материала			
	1	Полуфигура. Пластика изображения рук. Влияние освещения на цветовое решение этюда.		2
	2	Влияние освещения на цветовое решение этюда		
	Практические занятия Этюд женской полуфигуры		24	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд полуфигуры.		12	
Тема 2.21 Тематический натюрморт	Содержание учебного материала			
	1	Художественная идея. Цельность восприятия. Выявление главного, соподчинение второстепенного. Художественного восприятия действительности		2
	Практические занятия Тематический натюрморт.		16	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд тематического натюрморта из предметов домашнего обихода		6	
Тема 2.22 Голова в повороте	Содержание учебного материала			
	1	Совершенствование навыков в изображении головы человека		2

	2	Художественного восприятия действительности		
		Практические занятия Этюд головы в повороте	16	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюды голов в ракурсе	6	
Тема 2.23 Этюд мужской одежды полуфигуры		Содержание учебного материала		
	1	Детализированность в целостном восприятии. Совершенствование навыков в изображении полуфигуры человека. Моделировка формы цветом.		2
		Практические занятия Этюд мужской одежды полуфигуры	24	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюд мужской одежды полуфигуры.	10	
Тема 2.24 Этюд одежды женской фигуры в национальном костюме		Содержание учебного материала		
	1	Развитие умения организации цветовой гармонии. Совершенствование навыков в изображении фигуры человека. Моделировка формы цветом.		2
		Практические занятия Этюд одежды женской полуфигуры в национальном костюме	24	
		Самостоятельная работа обучающихся Этюд костюмированной полуфигуры	10	
Тема 2.25 Этюд женской обнаженной полуфигуры		Содержание учебного материала		
	1	Особенности рельефа и пластики женской фигуры. Развитие умения организации цветовой гармонии. Совершенствование навыков в изображении фигуры человека. Моделировка формы цветом.		2
		Практические занятия Этюд женской обнаженной полуфигуры	28	
		Самостоятельная работа Этюд женской обнаженной полуфигуры.	10	
IV курс				
Тема 2.26 Этюд головы		Содержание учебного материала		
	1	Живописно-пластическое решение головы в среде и пространстве		2

натурщицы в головном уборе с плечевым поясом	2	Организация цветовой гармонии и тональное решения постановки		
	Практические занятия Этюд головы натурщицы в головном уборе с плечевым поясом		20	
	Самостоятельная работа обучающихся Натюрморт в интерьере из крупных предметов быта.		16	
Содержание учебного материала				
Тема 2.27 Полуфигура мужская одетая.	1	Конструктивное построение мужского торса.		2
	2	Объемно-пространственное изображение торса		
	Практические занятия Этюд одетой мужской полуфигуры.		22	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд головы натурщицы в головном уборе с плечевым поясом.		16	
	Содержание учебного материала			
Тема 2.28 Обнаженная полуфигура в усложненных условиях освещенности	1	Усложненная освещенность		2
	2	Объемно-пространственное изображение обнаженной фигуры		
	Практические занятия Этюд обнаженной полуфигуры в усложненных условиях освещенности.		28	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд обнаженной полуфигуры при освещении.		10	
	Содержание учебного материала			
Тема 2.30 Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме	1	Развитие умения организации цветовой гармонии.		2
	2	Живописно-пластическое решение фигуры в предложенной среде и пространстве. Лепка формы.		
	Практические занятия Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме		30	
	Самостоятельная работа обучающихся Копия работы национальном костюме известного художника (Маковский, Рябушкин и др.)		10	
	Содержание учебного материала			
Тема 2.31 Фигура со спины	1	Усложненные тональные отношения фигуры человека и среды.		2
	2	Взаимосвязь целого и отдельных частей фигуры		
	Содержание учебного материала			

	Практические занятия Этюд обнаженной женской фигуры со спины	28	
	Самостоятельная работа обучающихся Этюд женской обнаженной фигуры.	10	
Тема 2.32 Художественный образ портретируемого	Содержание учебного материала		
	1 Художественная выразительность		2
	2 Передача психологического и эмоционального состояния натуры.		
	Практические занятия Этюд головы(портрет)	20	
	Самостоятельна работа обучающихся Психологический портрет	10	
Тема 2.33 Этюд обнаженной женской фигуры	Содержание учебного материала		
	1 Конструктивное построение женской обнаженной фигуры. Художественная выразительность. Взаимосвязь целого и отдельных частей фигуры.		2
	Практические занятия Этюд обнаженной женской фигуры	24	
	Самостоятельна работа обучающихся Этюд женской обнаженной фигуры.	10	
Тема 2.34 Фигура в интерьере	Содержание учебного материала		
	1 Организация цветовой гармонии, пространственных планов, выявления композиционного центра	26	2
	2 Идейность и выразительность. Решение большого пространства.		
	Практические занятия Тематическая постановка. Этюд фигуры в интерьере		
	Самостоятельна работа обучающихся Этюд фигуры в интерьере.	15	
Всего:		1035	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской живописи. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, планшеты по количеству обучающихся, стулья, емкости для воды, подиумы для натуральных постановок, натюрмортные столы, осветительные приборы (софиты), стеллажи для хранения планшетов.

Наглядные пособия, учебно-методический материал: образцы работ, методические таблицы-разработки по отдельным заданиям, гипсовые слепки (геометрические тела, орнаменты, гипсовые маски и головы и т.п.); натюрмортный и методический фонды.

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – Москва: Академический Проект, 2016. – 304 с. – Режим доступа:<http://www.iprbookshop.ru/60022>. – Дата обращения: 27.04.2017.

Дополнительная литература

1. Куликов, В. А. Живопись маслом. Пейзаж [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Куликов, И. Ю. Маркушина. – Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2014. – 32 с.: ил. – Режим доступа:<http://e.lanbook.com/book/50694>. – Дата обращения : 27.04.2017.

2. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадулин. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. –

104 с.: ил. – Режим доступа :<http://e.lanbook.com/book/64348>. – Дата обращения: 27.04.2017.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

IPRbooks[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов, 2010 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – <http://www.iprbookshop.ru/>

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) – ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 – . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ruhttps://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005–2017. – Режим доступа :<http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. –

Москва, 1991–2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. –Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:		
Изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;	ПК 1.1. ОК 2, ОК 4	Текущий контроль: оценивание практических работ
Использовать основные изобразительные техники и материалы;	ПК 1.7. ОК 3, ОК 8	Промежуточная аттестация: экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.
Знать: специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;	ПК 1.2. ОК 9	

разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;	ПК 1.2., ПК 1.7., ПК 1.3. ОК 4, ОК 5
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;	ПК 1.2. ОК 9
методы ведения живописных работ;	ПК 1.1., ПК 1.2. ОК 8
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	ПК 1.1., ПК 1.2. ОК 5, ОК 4

Критерии оценки работ, уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Критерии оценки включают уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине и умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. В соответствии с ФГОС по специальности оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

При реализации ППССЗ по специальности формой промежуточной аттестации по дисциплине «Живопись» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.

Представленные на просмотр работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены задачи каждой постановки в соответствии с программой и курсом обучения;
- живописные работы демонстрируют владение основами рисунка и композиции (грамотное композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы);

- работы отличаются высоким уровнем профессионального мастерства (уверенное владение навыками последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения; умелое применение технических приемов и способов работы живописными материалами);

- программные задания семестра выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в живописных работах решаются основные задачи учебных заданий;

- живописные работы демонстрируют хороший уровень владения основами рисунка и композиции (композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы), могут допускаться небольшие неточности в построении, передаче пропорциональных отношений изображения;

- работы отличает хороший уровень профессионального мастерства (обучающийся не в полной мере владеет навыками последовательного ведения живописной работы, допускает неточности в технологии исполнения; обучающийся использует технические приемы и способы работы живописными материалами не в полной мере);

- программные задания семестра выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- живописные работы выполнены, но учебные задачи не решены;

- работы демонстрируют недостаточный уровень владения основами рисунка и композиции (встречаются грубые ошибки в композиционном размещении и построении изображения в формате, пространства, светотени, перспективы, в передаче пропорциональных отношений изображения);

- работы отличает недостаточный уровень профессионального мастерства (умения последовательного ведения работы над этюдом сформированы частично, обучающийся нарушает технологию исполнения живописной

работы; неумело использует технические приемы и способы работы живописными материалами);

- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- учебные задачи программных заданий не решены;

- отсутствуют основы рисунка и композиции;

- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства (умения и навыки не сформированы);

- программные задания семестра выполнены в не полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данные методические рекомендации представляют собой методическое пособие для педагога. Срок освоения программы составляет 3 года 10 месяцев. Курс живописи в художественном училище направлен на всестороннее художественное развитие учащихся: на освоение теоретических знаний основ живописи и практическое владение профессиональными навыками, художественными средствами. Эти задачи определены в программе, представляющей из себя последовательную цепь взаимосвязанных заданий, усложняющихся от курса к курсу. Каждому курсу обучения соответствуют свои цели и задачи, которые должны быть ясно выражены в учебной постановке. Метод обучения живописи базируется на всестороннем изучении природы. Решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы, тона, материальности. Во всех заданиях по живописи необходимо строгое соблюдение грамотного рисунка.

Материалы живописи: первый курс – акварель, гуашь; в дальнейшем – масляная живопись. Размер работы, в основном, не должен превышать натуральной величины объекта изображения.

Целью всего курса обучения живописи является формирование у студентов знаний теории и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Овладение профессиональным живописным мастерством на дисциплине «Живопись» осуществляется в тесной связи с другими специальными дисциплинами: рисунком, цветоведением, техникой и технологией художественных материалов, очень важна их логическая и методическая взаимосвязь.

Предмет «Живопись» включает в себя теоретические знания и практические задания.

Теоретическая часть представляет собой методику изучения основ живописи и сопровождается сравнительным анализом произведений искусства, показом подготовительного материала по теме из методфонда училища. Наряду с изучением отечественного и зарубежного классического искусства студенты знакомятся с современными тенденциями прогрессивного искусства, поэтому часть занятий сопровождаются экскурсиями на выставки и в музеи.

Практические задания включают в себя задания на закрепление полученных знаний, методика которых строится от уровня подготовленности группы или отдельного студента. Закрепляется практической работой в виде упражнений: коротких этюдов по 4 часа и длительных заданий по 16-30 часов.

После изучения курса живописи, студенты постепенно подходят к выполнению – дипломного дизайн - проекта, где живописи отводится одна из главных ролей в образно-цветовом решении.

5.1. Методические рекомендации по организации и проведению практических занятий

Основным видом учебной работы по дисциплине «живопись» является проведение практических занятий – выполнение этюда с натуры. В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические работы (задания) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Живопись».
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные задания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности при решении творческих задач) и учебных (умения решать задачи той или иной учебной постановки, учебного задания), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Содержание практических занятий направлено на реализацию требований федерального государственного образовательного

стандарта по специальности в части уровня подготовки выпускника. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Практические занятия должны проводиться в специально оборудованных мастерских. Продолжительность занятия не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и уровня овладения обучающимися запланированными умениями.

При проведении практических занятий преподавателем используются различные формы организации учебной деятельности обучающихся такие, как, фронтальная, групповая, индивидуальная и их сочетание.

Перечень практических заданий определен в тематическом плане рабочей программы по дисциплине.

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся осваивают последовательность ведения живописного этюда, как краткосрочного, так и длительного.

Длительный этюд выполняется в течение нескольких сеансов, продолжительностью не менее двух-четырех часов каждый.

Задача длительного этюда - глубокое и всестороннее изучение природы, характера её форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения и т.д. Работу над длительным этюдом можно разделить на несколько этапов.

Краткосрочные этюды - это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластическое качество природы. Цель выполнения этюдов различна. В одном случае, это может быть небольшой цветовой эскиз к длительной работе.

Задача его – взять основные цветовые и тональные отношения, основные контрасты, передать освещение. Здесь не требуется проработка деталей. Они быстрые по исполнению, выполняются в течение 1 -2 часов. Другие этюды, более длительные по времени, предполагают углубленную проработку формы цветом, с учетом освещенности, колористической гаммы постановки, окружающего пространства, их взаимных влияний. Также могут выполняться задания на овладение техникой письма и приобретение профессиональных навыков. На кратковременных этюдах воспитывается внимание, наблюдательность, способность к обобщению. Решающее значение в обучении остается за длительными этюдами.

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся приобретают практический опыт в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи, решении колористических задач, организации цветовой гармонии и тонального решения постановки.

От продуманной, решенной постановки, с ясно поставленной задачей, зависит успешный ход работы в процессе обучения, приобретение и усвоение необходимых знаний. Поэтому во время постановки учебного задания (натюрморт, портрет, полуфигура, фигура) преподаватель должен учитывать его целевую и методическую направленность. В учебных постановках от преподавателя требуется: составление и постановка натуры с выявлением ее выразительных особенностей при прямом, боковом свете, против света, решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом), связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение форм; общая живописная тональность, колористическая задача, то есть цветовая и тональная согласованность, свой колорит, цельность. Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию, что способствует большей заинтересованности и творческому решению задач.

Материалы живописи: первый семестр – акварель, гуашь; в дальнейшем – масло. Размер работы, в основном, не должен превышать натуральной величины объекта изображения.

Занятия акварельной живописью в 1 семестре дают определенный комплекс профессиональных навыков. Обучающиеся получают элементарные сведения по цветоведению (основные и дополнительные цвета, теплые и холодные, контрастные и сближенные, понятие о локальном цвете предмета и его изменениях под влиянием освещения на объемной форме).

Практические задания во втором семестре направлены на усвоение теоретических знаний технологии и техники масляной живописи, освоение умений последовательного ведения натюрморта в технике масляной живописи. Обучающиеся практически знакомятся с приемами грунтовки и натягивания холста на подрамник. При работе в цвете особое значение имеет организация палитры, подбор красок и их расположение, допустимое смешение красок, применение растворителей, умение вести этюд. Все длительные этюды выполняются на холсте.

На втором курсе обучающиеся продолжают работать над натюрмортом, переходя от простейших постановок к более сложным. Повышаются требования в вопросах моделировки формы, сложности цвета, решении колористических задач, изучении формы, тона, материальности, передачи пространства, воздушной перспективы. Основными требованиями к работе являются правильная методическая последовательность ведения этюда и грамотность рисунка в живописи. Задания третьего семестра являются переходным этапом к изображению живой головы человека. Натюрморты усложняются путем введения гипсовых форм (гипсовые маски, гипсовая голова), расширения пространства.

В четвертом семестре обучающиеся начинают работать над изображением живой головы человека. Наряду с передачей большой формы, цветовых и тональных отношений, ведется работа над деталями головы. Преподавателю следует обратить внимание на подбор моделей с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица, выразительными по характеристике. Все задания выполняются на холсте.

Третий курс обучения посвящен изучению фигуры человека. Задания представляют собой изображения одетой фигуры человека и обнаженной полуфигуры - это новая, более сложная ступень, требующая сознательного, грамотного изображения человека. Основная цель – изучение строения фигуры и цвета тела, передача связи частей фигуры: головы, плечевого пояса, рук, грудной клетки, таза.

Практические задания четвертого курса направлены на освоение профессиональных навыков в работе над этюдом одетой и обнаженной фигуры. Постановки становятся более усложненными, приобретают тематический характер. Обучающиеся должны демонстрировать профессиональное владение живописной техникой, умение разнообразно лепить форму (корпусное письмо освещенных мест, менее корпусное письмо в полутонах и тенях и т.п.), грамотность рисунка, умение передать характер натуры.

Наращение умений и навыков в процессе освоения программы обучения происходит постепенно от простого к наиболее сложному, но в тоже время, возвращаясь к решению аналогичных задач, но на новом, более высоком уровне.

В дополнение к работе в аудитории обучающиеся выполняют самостоятельные (домашние) этюды.

Основные требования и рекомендации по акварельной, гуашевой живописи.

Акварельная живопись – это живопись водяными, прозрачными красками, наносимые тонким слоем. Особенностью акварельной живописи является прозрачность, легкая смываемость краски с бумаги, возможность получения интенсивных ярких цветов.

Освоение техники акварельной живописи является задачей I курса – I семестра. Основной живописный материал в начале обучения – акварель, т.к. она знакома студентам, обладает большими изобразительными

возможностями, удобна и оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы выполнения этюдов.

К целям и задачам курса акварельной живописи относятся: умение видеть натуру, определять пропорции и форму предмета, постигать закономерности изменения цвета в зависимости от освещения и удаленности предметов, развить эмоционально-чувствительное восприятие природы. Умение видеть и познавать натуру в среде – сложная задача. Это одна из важных составляющих реалистической школы живописи

Этюды в 1-ом семестре выполняются длительные и быстрые. Задача быстрых этюдов – лаконично и выразительно передавать характерные особенности изображаемого предмета, создавать общий живописный образ предмета. Длительный этюд является основным видом изучения живописи. Задача длительного этюда — глубокое и всестороннее изучение природы, характера ее форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения. Здесь, в отличие от быстрых этюдов, идет углубленная активная переработка впечатлений от природы, поиск наиболее выразительных средств их воплощения.

В завершении курса акварельной живописи студент должен уметь: решать задачи цветовой соподчиненности, лепить форму цветом, передавать материальность предметов с учетом состояний среды и освещенности, изображать предметы с натуры, грамотно компоновать в формате листа, выполнять светотеневой разбор;

Должен знать: свойства цвета, световых и цветовых контрастов, знать и применять законы воздушной перспективы и значения освещения, иметь представление о различных техниках в акварельной живописи (гризайль, «по сырому», многослойная живопись, «а ля прима»), свойства, особенности и возможности материала. Знать понятия: свет, цвет тон, полутон, блик, рефлекс, контраст.

Необходимые материалы: акварельные краски («Ленинград», «Нева»), бумага (плотная, зернистая, шероховатая), кисти (из волоса белки,

хорька, колонка, № 18, 14, 8), палитра (стекло, керамика имеющая белый тон), тряпочка, ёмкость для воды.

Способы акварельной живописи:

Гризайль (фр. Grisaille от gris - серый) - вид однотонной (монохромной) живописи, выполняемой в разных тонах одного цвета, чаще всего сепии.

Акварель по-сырому — (фр. Aquarelle — водянистая) — техника в акварели, когда краска наносится на обильно смоченную водой бумагу, такой способ возможен только в акварельной живописи. Метод «по-сырому» часто применяется в комбинации с работой акварелью «по-сухому». Он требует от художника точности в выборе цвета и тона.

Многослойная акварельная живопись - это живопись с предварительным общим или моделирующим тоном, в некоторых случаях называемым подмалевком, поверх которого художник постепенно накладывает прозрачные слои краски, достигая определенной цветовой силы.

А ля прима (от итал. a largima — «в один присест») — разновидность техники живописи, позволяющая выполнить картину за один сеанс и в одно касание, без исправления.

Знакомство с работой гуашевыми красками происходит в конце I семестра. Работа с гуашью является как переходный этап к масляной живописи. Студенты выполняют в гуаши последнее задание в первом семестре.

Необходимые материалы: гуашевые краски («Сонет», «Мастер класс»), бумага (плотная, ватман), кисти (щетина, колонок, синтетика), палитра (пластиковая имеющая белый тон), тряпочка, ёмкость для воды.

При переходе на II курс учащиеся овладевают умением правильно использовать материалы и инструменты масляной живописи, приемами натяжки и грунтовки холста, содержать их в рабочем состоянии. Уметь скомпоновать натюрморт. Научиться работать цветовыми отношениями, лепить форму цветом, передавать материальность предметов с учетом условия среды и состояния освещенности.

Техника и технология масляной живописи.

Масляная живопись — одна из живописных техник, использующая краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества. Необходимые материалы: масляные краски («Сонет», «Ладога», «Мастер класс»), основа под живопись (картон, холст на картоне, холст на подрамнике), кисти (щетина), палитра (деревянная), разбавитель (№ 4 – пинен), тряпочка, маслёнка, этюдник.

Изучение масляной живописи начинается с I курса- II семестра.

На I курсе - знакомство и изучение масляной живописи происходит с помощью натюрмортных постановок; свойства материалов, используемых в процессе масляной живописи; основы под масляную живопись; грунты; рецептура и технология приготовления грунтов; растворители и лаки; распространённые методы ведения живописи.

На II курсе – изучение основных закономерностей цветовых явлений; цветовая гармония в натюрморте; закономерности живописи на основе гипсовой и живой головы.

На III курсе – портрет, практический анализ произведений живописи; композиция полуфигуры в формате; среда и закономерности живописи одетой полуфигуры и фигуры.

На IV курсе - основные пути и методы живописного построения обнажённой полуфигуры и обнаженной фигуры в пространстве; основные закономерности цветовой гармонии; практический анализ произведений живописи; свойства живописных материалов и методы их использования в процессе работы и творчества.

Обучение студентов работе масляными красками — это определённый этап обучения живописной грамоте, который предполагает необходимый уровень ранее приобретённых учащимися знаний по рисунку и живописи. В художественно-педагогической практике существует метод последовательной работы над постановками, основанный на принципе: от общего к частному и от частного вновь к обогащённому деталями общему. Работа над заданиями

масляными красками требует строгой методической последовательности. Принцип работы един для всех постановок.

I этап. Выбор положения (точки зрения), выбор формата изображения, композиционное размещение изображения в формате. Вопросы композиции решаются в процессе выполнения эскизов-вариантов. Композиционный поиск в карандаше, цвете делается небольшого формата. Найденную композицию необходимо сохранить и перенести ее в формат холста.

После нахождения композиционного решения группы предметов в предварительных эскизах и исполнения этюда с натуры, с целью нахождения основных светотеневых отношений и общего цветового строя постановки, следует сделать грамотный рисунок на холсте, либо сделать рисунок на отдельном листе бумаги, а потом его перевести на холст. В рисунке определяются пропорции, форма, пластика, движения и характера пространственных планов; типизация основных форм; индивидуализация деталей.

Рисунок под живопись маслом может быть выполнен разными материалами: углем, мягким графитом, кистью и разбавленной масляной краской. Окончательный рисунок можно обвести тушью. При достаточно уверенном владении рисунком можно рекомендовать делать его кистью, выбрав для этого прозрачную краску (например, умбру натуральную). Ей могут быть прописаны теневые части натюрморта, падающие тени, а также намеченные основные отношения между предметами.

II этап. Подмалёвок следует начинать с теневых и тёмных мест постановки прозрачным красочным слоем без применения белил. Если в натюрморте имеется какой-либо тёмный предмет, служащий камертоном (например, тёмный глиняный кувшин или драпировка), то лучше с него и начать. Затем нужно определить отношение этого предмета с соседними, более светлыми предметами и фоном.

На стадии подмалевка следует раскрыть основные цветовые отношения. Письмо должно быть свободным, энергичным с использованием широких

кистей. На стадии подмалёвка надо стремиться к точности лёгких прокладок, не вдаваясь в детали, искать большие цветовые отношения, соблюдая рисунок крупной формы предметов. В процессе работы нужно всё время мыслить отношениями. Метод сравнения является основой для поиска цветовых отношений.

III этап. На следующем этапе по прозрачному подмалёвку прописывают освещённые и полутеневые места. Освещённые поверхности пишутся корпусно, плотными пастозными мазками с применением белил, тени пишутся более прозрачно, без белил. Что касается, направление мазков, необходимо запомнить два правила: направление мазков должно отвечать «форме» изображаемого объекта и в неясных случаях лучше писать диагональными мазками. Если работа ведётся методом многослойной живописи, то прописки по просохшим краскам ведут способом лессировок. Такой метод даёт возможность тонкой нюансировки цвета.

Работа должна вестись во всех частях работы равномерно, прокладывая свет в одном месте надо сразу же проложить свет в другом участке, сравнить их между собой. Надо один мазок положить на предмет, а другой в отношениях сразу же рядом положить на фон, плоскость стола и т.д. Рекомендуется чаще отходить от мольберта: это даст возможность взглянуть на работу более обобщённо и предупредить возможные ошибки.

IV этап. После нахождения светотеневых и цветовых отношений крупных планов переходим к моделировке светотенью (выраженной цветом) объёмной формы каждого предмета. Найденные отношения уточняются, активно моделируется форма предметов.

Нельзя изображать поверхность кувшина и ткань, используя один и тот же технический прием. В первом случае мазок должен быть более фактурным, четким и сплавленным, во втором — более мягким, свободным. От правильного использования технических приемов зависит точность передачи материальности изображаемых предметов.

Передний план желательно прописывать более подробно, чем второй и третий, намечать конкретные складки, очень внимательно и детально лепить форму. Дальний план более мягок, обобщен, нет конкретных четких переходов. Освещённые места предметов лучше передавать с помощью корпусного письма, а затемненные прописывать тонкими слоями, по возможности избегая применения белил.

Работая над формой, деталями, не следует упускать из виду общий тон природы. Надо всё время согласовывать с ним живопись отдельных предметов и деталей. Иначе возможны ошибки в колористическом решении, ведущие к потере цельности изображения.

При работе над натюрмортом необходимо также подмечать, где по контуру предметы выглядят контрастно, где сливаются с фоном, где мягко переходят в тень. Надо помнить и о явлении воздушной перспективы. Основной принцип живописного изображения – это умение передать предмет в среде. К лепке формы складок цветом подходят так, как это делают при передаче форм других предметов, находя движение света и цвета по рельефу складок, их светотеневую градацию: свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень.

V этап. На заключительной стадии работы необходимо вновь вернуться к уточнению общего тонально-цветового и пластического решения натюрморта и подчинить ему частности. Необходимо добиться, чтобы работа смотрелась цельно. Здесь уместны и лессировки, и пастозный мазок. В начале обучения не следует увлекаться виртуозностью кисти, мастеровитостью мазка. В начале работы естественно мазки будут неточные и робкие, но главное, следить за тем, чтобы они ложились по форме. В результате практики появится уверенность и выработается свой «почерк».

Основными учебными задачами в начальном периоде обучения масляной живописи в работе над натюрмортом являются развитие способности видеть его образное живописное решение с учётом определённого материала.

Натурные постановки имеют образовательное и воспитательное значение. На их основе осуществляется практическое познание закономерностей реалистического изображения формы в пространстве, овладение профессиональной грамотой и мастерством, воспитывается художественный вкус, чувство гармонии.

Организация постановки - подбор модели или предметов, поиск их сюжетной, живописно пластической группировки - является живым творческим делом. Одним из главных требований, которое предъявляется к учебным постановкам - это жизненная правда.

Рекомендации по работе над заданиями по живописи

Рекомендации по заданию - натюрморт.

Творческий процесс начинается не с первых штрихов карандашом или мазком краски, а с задумывания и постановки натюрморта. Специфика учебной постановки состоит в том, что она призвана поэтапно решать изобразительные задания от простого к сложному. По мере их нарастания усложняются и натюрморты. Но принцип задания облегчить учащемуся передачу объемнопространственных, цветовых, тональных и композиционных качеств природы остается.

Есть общие правила постановки натюрморта: предметы в нем должны иметь смысловую связь, композиционный центр всегда должен быть хорошо выражен на втором плане, учебная постановка организуется по принципу подчинения какой-нибудь геометрической форме. Предметы в натюрморте вписывались в треугольник, прямоугольник, квадрат, круг или овал. Композицию можно развернуть по горизонтали, вертикали, по диагонали, причем натюрморт смотрится лучше по возрастающей слева направо как мы привыкли читать.

При постановке натюрморта надо искать гармонию и уравновешенность масс, внутреннюю связь предметов, драпировок и цвета. При этом надо иметь в виду не только сами вещи, но и промежутки между ними, и часть окружающего пространства. В начале обучения выбираем

простые по форме, разнообразные по цвету, материалу, соразмерные друг другу предметы. Рядом с крупными вещами нельзя ставить очень мелкие. Нужны какие-то промежуточные по размеру объекты, которые связывают и уравнивают эти массы. Первый план требует детальной проработки. Ставить нужно предметы яркие, контрастные, мелкие, например, ветку рябины, винограда, сливы, грибы на однотонную драпировку без складок или с простыми складками. На втором плане композиционный центр натюрморта это обычно самый крупный, главный объект и уравнивающие его предметы средней величины. Лучше, если они будут однотонные (локально окрашенные). Предметы эти пишутся широко, более обобщенно, чем первый план. И, наконец, фон.

В учебном натюрморте фон не должен быть активнее предметов. Натюрморт может быть ярким, но должен быть гармоничным, важно развивать чувство меры и хороший вкус. Велика роль драпировок, служащих не только условным фоном, но и помогающих увязать предметы пластически. Складки и направления драпировок желательно уложить так, чтобы они замыкали изображенное пространство, направляли взгляд зрителя к центру композиции. Для фона и горизонтальной плоскости лучше брать разные по цвету и тону драпировки, сочетая их таким образом, чтобы они помогли «построить пространство» в натюрморте.

Освещение очень важный момент в живописи, идеальным является дневное, но у него есть минус оно не постоянно. Можно использовать электрическое для каждой постановки надо искать наиболее выразительное освещение. Хорошие эффекты дает верхнее и боковое освещение.

Количество горизонтальной плоскости тоже очень важно. Если вы сядете далеко от натюрморта, горизонтальная плоскость сократится, предметы будут казаться стоящими на одной линии, что затрудняет передачу пространства и объема. Из этих же соображений не

следует ставить натуру на высокую подставку. Расстояние от рисующего до натюрморта должно быть равно примерно 2/3 величинам постановки.

Используется простая посуда домашнего обихода, особенно бывшая в употреблении, сослужит прекрасную службу.

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки зрения и выполнения предварительных эскизов небольших по размеру. В них происходит поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений. Необходимо также учесть – в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), также имеет большое значение в композиции натюрморта. Приступая к живописи, нужно, прежде всего, определить основные тональные и цветовые отношения, пишется фон и тени, лепим объем и форму цветом. Переходя к проработке объемной формы предметов, надо оценивать их цветовое состояние по наличию в окраске поверхностей теплых и холодных цветов. Чтобы его почувствовать, надо постоянно переводить взгляд с одного предмета на другой, а затем на всю группу предметов в целом. Цвет каждого предмета необходимо сравнивать с другим и все вместе с фоном. Если в первом же натюрморте в цвете удастся найти основные цветовые отношения и передать крупную форму предметов без тщательной проработки деталей, добившись при этом цветового и тонального единства этюда, задачу можно считать выполненной.

Рекомендации по заданию - голова натурщика.

В обучении живописи учебные задачи неотделимы от художественного творчества. Поэтому, приобретая практические навыки в изображении человека в рисунке и живописи, студенты должны хорошо представлять себе всю сложность портретных задач. Совершенствовать профессиональные навыки в живописи нужно, не только убедительно выявляя форму, но и остро

передавая характеристики разных людей, выразительно решая композицию портретного этюда.

Наряду с главным в обучении живописи — практической работой — необходимо изучать замечательные образцы портретного искусства, созданные мастерами прошлого (С. В. Малютин, Д. А. Фурманова; М. В. Нестеров, Г. Г. Ряжский, А. М. Герасимов, П. Д. Корин и др). При всех стилевых особенностях творчества великих художников их произведения базировались на реалистической передаче действительности. Только при этом условии может быть создан в искусстве правдивый художественный образ.

На 2-м курсе когда студенты знакомятся с новым заданием «Портрет», то лучше всего начинать с этюда головы пожилого человека в технике гризайль. Кроме аудиторных постановок, часть портретных этюдов студенты пишут самостоятельно в домашних условиях. Портрет, выполняемый студентами, должен быть естественным, жизненным.

Учебные задачи: поиски больших тональных отношений, передача освещенности, связь головы с фоном, передача среды. Освещение естественное, боковое.

Гризайль, своеобразный переход от изображения головы с гипсовой модели к живописи головы с живой натуры. Умение передать одним цветом светотеневую характеристику пластически сложной формы является необходимым заданием для студентов в процессе обучения. Чаще всего используют тёмно-коричневые краски (сепия, умбра жженая, марс коричневый, кость жжёная, нейтрально-черная, белила).

Упражнения одним тоном необходимы для того, чтобы ознакомиться с пластической формой головы человека, передать объем и среду с помощью светотеневых отношений. Задачи изображения головы в технике гризайль сходны с теми, которые решаются в рисунке. Процесс тонального изображения головы основывается на знании ее анатомического строения, конструкции и пропорций и осуществляется в методической последовательности.

В дальнейшем задания усложняются, пишется портрет в цвете на нейтральном фоне, затем в яркой одежде, при этом и усложняются задачи.

Работу над этюдом головы следует вести от крупных тональных отношений к более мелким, все время сравнивая тональность, пропорции и заботясь о цельности. Моделируя форму, нельзя забывать о различиях отношений по тону освещённой части, полутона, тени, рефлекса, падающей тени. Выдерживая как можно точнее тональные и цветовые отношения, следует находить их контрасты и единство.

В живописи головы очень важна роль фона, его цветовая и тональная взаимосвязь с моделью. На начальном этапе обучения натуру лучше размещать на однотонном фоне. Для этого пригодны серые, зеленоватые (тёмно-холодные) драпировки, позже – цветные и насыщенные.

Писать можно при естественном или искусственном освещении. Обычно голову освещают сбоку и несколько сверху. Освещение, фон должны способствовать выявлению ясности формы, тональных особенностей модели.

Впервые приступая к живописи головы, не следует увлекаться разнообразием красок. Множество ярких красок затруднит задачу целостной передачи формы и может повести к излишней пестроте. Достаточно иметь на палитре охру светлую, кадмий желтый, кадмий красный средний, сиену натуральную, английскую красную, умбру натуральную, окись хрома, кобальт синий и цинковые белила.

Приступая к живописи, нужно, прежде всего, определить основные тональные и цветовые отношения, характеризующие лепку формы и условия освещения. Сначала делают подмалёвок. Этюд лучше начинать с теневых мест, но тут же определять и отношения их к освещённым участкам головы, а также к фону. При этом нужно стараться, возможно, точнее определить, насколько холоднее или теплее освещённые места по отношению к тeneвым.

Прописывая фон, необходимо учитывать, что драпировка рядом с освещенной частью натуры будет казаться темнее, чем в соседстве с теневой. Это происходит в силу так называемого пограничного контраста.

В подмалевке нужно дать распределение основных цветовых отношений и в одежде, прежде всего в тех участках, которые близко расположены к шее.

Цветовые отношения во многом зависят от среды, от условий освещения, от типажа натурщика, но в большинстве случаев, лоб часто имеет несколько охристые оттенки, нос — лиловатые, щеки и уши — красноватые, шея — охристо-желтоватые, а грудь по сравнению с ней несколько розовее. Все это влияет на общий колорит. Цветовые и тональные отношения необходимо определять в их единстве, так как цвет полностью зависит от тона.

Уже в начале работы нужно уточнить основные контрасты тени и света, в условиях бокового освещения наиболее темными по тонам могут быть тени в глазничных впадинах, у крыла носа, несколько слабее — теневые части лба, щеки, шеи и т. д.

Сделав подмалевок, приступают к дальнейшей лепке формы и конкретизации тех отношений, которые имеются в натуре. Теневые участки лучше писать без белил, а освещенные — корпусно. При этом, работая над какой-либо частью, нужно стараться не упускать из виду целого. Каждым мазком нужно выявлять форму, «лепить» ее средствами живописи. Работая над одним из участков изображения, нужно постоянно сравнивать его с соседними местами, помня, что в живописи «все в отношениях». Кроме того, необходимо сравнивать объемную форму с фоном, чтобы изображенная натура была бы в пространственной среде. Нельзя допускать резкой границы теневой части с фоном.

Работая над выявлением формы, нужно стараться в то же время не впасть в одноцветность, не приближать изображение к технике гризайли. Мазки должны отличаться не только тональными, но и цветовыми градациями. В освещенных местах нужно применять пастозные густые

красочные смеси, с помощью которых удобно выявлять рельефные формы лица. Работу нужно вести последовательно, отталкиваясь от большой формы. Нельзя, например, не выявив основные формы глазничной впадины, начинать выписывать ресницы и брови. Детали глаза писать можно только ближе к концу работы, но уже в ходе живописной прописки частей лица надо выявить глазничную впадину и наметить небольшой кистью строение глаза.

К концу работы мелкой кистью наносят на сильно выступающих формах, где это действительно необходимо, блики. Блики нельзя наносить на все освещенные места. Так, при боковом освещении чаще всего можно наблюдать лишь один небольшой блик на кончике носа как на наиболее выступающей форме. Иногда можно видеть блик на скуле или на губе.

Дальнейшая проработка должна еще точнее передавать те отношения, которые имеются в натуре, постепенно все больше выявляя ее характерные особенности. В то же время изображение не должно быть вялым, «затертым» и однообразным в передаче цветовых отношений. Возможно, что в процессе работы над этюдом некоторые участки получились слишком раздробленными и как бы «вырывающимися» из целого. Чтобы проделать некоторое обобщение формы, приходится отказываться от несущественных мелких деталей изображения. Иногда приходится смягчить излишне сильные контрасты или, наоборот, подчеркнуть форму, усилив контраст между светом и тенью.

В соответствии с учебной программой студенты систематически должны выполнять живопись головы, как в стенах института, так и в домашних условиях, Это будут этюды мужской и женской натуры. При работе над этюдом женской головы цветовые отношения часто бывают более тонкие и сложные. Кроме того, форма не имеет той четкости лепки, мускулистости, которая характерна для пожилого натурщика в первой постановке.

С особой требовательностью студент должен подходить к самостоятельным домашним постановкам. Нередки случаи, когда неудачные постановки затрудняют работу. Не рекомендуется располагать натуру на

слишком темном фоне, по отношению к которому тени самой природы кажутся светлыми. В первых заданиях фон лучше подбирать такой, чтобы он был несколько темнее освещенных мест головы и светлее теневых участков. Для первых этюдов лучше усаживать натурщика при боковом дневном свете, но так, чтобы были освещены обе скуловые части лица.

Если задания приходится выполнять при вечернем свете (что весьма нежелательно), нужно освещать натуру так, чтобы части лица четко «лепились», но не давали бы больших падающих теней. Фон в этом случае также должен быть темным. Лучше подобрать серую драпировку холодноватого цвета. С большой осторожностью нужно при вечернем освещении брать яркие краски, которые кажутся смягченными, а при дневном свете звучат чрезмерно активно, внося явный диссонанс в общий живописный строй. Особенно это относится к желтым цветам: кадмию и стронциановой желтой, которые следует изъять с палитры при вечерних сеансах, а пользоваться для прописки желтоватых мест охрой светлой. Так же осторожно нужно применять вечером и кадмий оранжевый.

Рекомендации по заданию - полуфигура с руками.

В качестве модели подбирают выразительную женскую или мужскую фигуру; костюм возможен по выбору: спортивный, народный или театральный. Свет – верхний, боковой. Фон – нейтральный или цветовой. Костюм и драпировки являются средством создания выразительного художественного образа. Дополняя образ фактурами и ритмами складок, головные уборы, шарфы, зонты, сумки и др. Изображение драпировок на человеке – дело нелегкое, так как требует определенных знаний, наблюдательности, умения, увидеть главное и отказаться от второстепенного. Важно понять, насколько одежда повторяет форму человеческого тела, законы: формообразования складок. Изображать одетую фигуру надо так, чтобы сквозь ткань угадывалась пластика тела. Последовательность заключительной работы над этюдом полуфигуры человека в одежде соответствует предыдущим постановкам. Так как и прежде, начинать нужно с

поиска композиционного размещения полуфигуры на листе и определение общего цветового состояния натурной постановки с эскиза-наброска. Затем сделаем подготовительный рисунок, в котором главное внимание уделим постановке полуфигуры одетой, ее движению и основным пропорциям.

Рисунок не должен быть очень детализированным, так как это может привести к его раскрашиванию.

Наметим только основное расположение форм и объемов драпировок. В дальнейшем лепить формы, рисовать придется кистью. Начиная работать красками, наметим цветовые отношения, стараясь передать силуэт одетой полуфигуры. Характер одежды и фон должны быть взаимосвязаны, так же как цвет кожного покрова лица, шеи, рук и волос.

Вести работу следует широко, сразу по всей поверхности картинной плоскости. При этом нужно позаботиться, чтобы силуэт одежды на фигуре хорошо читался на фоне, чтобы полуфигура стала композиционным центром

Лепить мазком объем фигуры в одежде нужно более тщательно, чем фон. На этом этапе этюда цветом прорабатываются теневые поверхности полуфигуры и драпировок, полутона и свет. Не следует увлекаться цветовыми нюансами и излишней детальной проработкой поверхностей. Задача состоит в том, чтобы, передавая полуфигуру в пространстве, соблюсти цветовое единство, подчеркнув при этом характерные индивидуальные особенности модели. Ввиду ограниченного времени, отводимого на этюд, декор и отделки следует показать условно, без детализации, иначе внимание будет отвлечено от главного – головы и фигуры модели. Чтобы не ошибиться в цветовых отношениях между цветом тела и одежды, волос и фона, необходимо все время сравнивать соотношения больших масс.

Рекомендации по заданию - фигура.

Для первой постановки по живописи фигуры маслом подбирают натурщика хорошего сложения. Одежда рекомендуется простая, хорошо облегающая анатомические формы, активная и определенная по цветовым отношениям, но не пестрая. Фон выбирают гладкий, нейтральный по цвету.

Прежде чем приступить к рисунку, нужно рассмотреть модель, выбрав место, с которого четко лепится форма. Нельзя садиться слишком близко к постановке — это сильно затруднит задачу целостного восприятия фигуры. Расстояние до модели должно быть не меньше, чем два ее роста.

Сначала делают небольшой эскиз, в котором находят наилучшее композиционное решение и распределяют тональные и цветовые массы, наметив обобщенно освещенные места и тени на фигуре и их отношение к фону. Затем приступают к выполнению подготовительного рисунка. При компоновке фигуры нужно учесть движение натуры, установить размер рисунка и распределить всю постановку на листе.

В том случае если натура изображается в положении стоя, нужно наметить линию центра тяжести.

У стоящей фигуры с опорой на две ноги отвес пройдет через яремную ямку и лобковое сочленение к плоскости опоры. Если человек опирается на одну ногу, то линия центра тяжести пройдет от яремной ямки к внутренней лодыжке ноги, несущей нагрузку. Затем определяют пропорции и движение натуры, намечая направления основных частей тела, определяют, наклон плечевого пояса по отношению к тазовому и вспомогательной линией соединяют коленные чашечки. Решив обобщенно взаимосвязь частей фигуры в той же последовательности, что и в заданиях по рисунку, нужно уточнить характеристику и движение анатомической формы тела. Линии в подготовительном рисунке должны быть четкими, хорошо определяющими форму, тогда его будет легко переводить на холст.

В одетой фигуре необходимо проследить ее анатомическое строение, тогда случайные складки не собьют рисунок. Пластика должна отвечать внутреннему строению фигуры, так как только тогда можно убедительно выразить движение натуры, ее положение в пространстве. Чтобы лучше понять строение фигуры, поставленной в определенном повороте, многие мастера искусства для изображения на картине одетого человека делали вспомогательные рисунки обнаженного натурщика в той же позе.

В процессе построения рисунка одетой фигуры можно обобщенно, легкими, линиями намечать под внешним покровом одежды формы обнаженной фигуры. Для первых заданий лучше рисовать натурщика без пиджака, который скрывает строение торса и поэтому затрудняет пластическое решение. Тонкие ткани лучше облегают фигуру, а направления их складок хорошо подчеркивают форму и ее движение.

Начинать писать нужно с подмалевка, по возможности без белил, проложив теневые участки и определив освещенные места. Тут же необходимо взять верные цветовые отношения. Находя большие, тональные массы, нужно выявить общую силуэтность фигуры к фону. В первых постановках лучше, когда теневые места натуры будут темнее фона, а освещенные несколько светлее. В дальнейшем же тональные отношения между натурой и фоном можно подбирать в соответствии с разными задачами. В живописи фигуры и фона нужно передать ощущение пространства. Если этого не достичь, то получится, что фон как бы «приклеен» к модели. Нельзя также допускать резкой границы теневой части с фоном, что затрудняет передачу объемной формы.

После обобщенной прописки основных участков изображения переходят к лепке форм головы, торса, рук. Обобщенно прописывают нижнюю часть постановки, которая в комнатных условиях обычно несколько затемнена. Решая задачу выявления формы, нужно передавать и индивидуальную характеристику фигуры, ее движения.

Размеры холстов для этих работ рекомендуются сравнительно небольшие, а потому не следует увлекаться мелкой детализацией форм лица, рук, деталей одежды и интерьера. Нужно уметь грамотно передать фигуру в условиях определенного освещения. При этом нельзя писать пряди волос, мелкие формы лица и другие детали, не наметив сперва большую форму. Неправильно начинать в этюде фигуры, например, у кистей рук сразу же выписывать отдельные пальцы. Кисть руки нужно наметить сначала обобщенно, угадав сочетания красок и основные светотеневые отношения, не

нарушая подготовительный рисунок. Те части фигуры, которые находятся ближе к нам и к свету, видны более контрастно, поэтому и изображать их лучше пастозно, корпусно. В то же время в теневых участках и в более удаленных местах постановки отношения мягче. Воздушная среда, в которой находится постановка, смягчает границы формы.

Весь процесс живописи нужно вести отношениями. Нельзя писать освещенную часть формы, не сравнивая ее по цвету с теневой частью и не согласуя с общим колористическим строем постановки. Среди многочисленных складок одежды нужно прежде всего изображать самые крупные, характерные. В освещенной части фигуры они могут быть выполнены очень контрастно и объемно.

Подводя этюд к концу, нужно отойти от мольберта на несколько шагов и постараться обобщенно взглянуть на всю постановку, сравнив ее с изображением на холсте.

Будет ошибочным полагать, что различные учебные постановки можно выполнять, занимая в мастерской одно и то же место. Это сильно ограничит возможности в обучении живописи фигуры при различных условиях освещения.

Рекомендации по заданию - обнаженной фигуры.

В учебных постановках обнаженной фигуры студенты решают задачу передачи на холсте средствами живописи формы живой природы в определенных условиях освещения. Выполнение этих сложных заданий необходимо студентам для приобретения профессиональных знаний в области живописи.

В качестве первого задания студенты выполняют этюд торса с сидящего обнаженного натурщика, находящегося в простой, естественной позе (изображение ног в задачу не входит).

Постановка располагается по отношению к свету так, чтобы форма хорошо читалась и имелись определенные и ясные тональные отношения к фону. Все части фигуры натурщика должны быть переданы во взаимосвязи и

пластически красиво. С помощью цветовых отношений нужно достичь убедительности в лепке формы живой природы, находящейся в определенной воздушной среде, передав в то же время общий колористический строй постановки.

В период обучения живописи обнаженной природы студенты практикуются на различных по характеру постановках, работают как над этюдами мужской, так и женской природы.

Для постановки подбирают природу с хорошо выраженным анатомическим строением, пластичную по форме, без загара. Выбираются такие повороты головы, торса и рук, при которых формы будут хорошо видимы в условиях бокового освещения. В то же время поза должна быть естественной, движения просты и пластичны. Нельзя первые постановки перегружать различными по окраскам драпировками. Фон постановки светлый, сероватый, хорошо выявляющий освещенные и теневые места фигуры.

Вначале необходимо сделать несколько небольших по размеру эскизов. Для этого хорошо использовать грунтованный картон. В эскизах нужно найти наиболее удачное композиционное расположение фигуры по отношению к выбранному формату холста, определить освещенные и теневые места и их отношение к фону. Надо выяснить, какое цветовое пятно в постановке является самым светлым, а какое самым темным, а также подметить общий колорит. При работе над эскизом все это сделать легче, чем во время выполнения самого этюда, где изобразительная плоскость во много раз больше.

Приступая к подготовительному рисунку, необходимо уяснить для себя характер основного строения фигуры, ее движение и в соответствии с этим найти композиционное размещение на листе. Так же, как и в аналогичных по тематике заданиях по рисунку, нужно проделать все стадии начального построения, т. е. наметить положение фигуры на листе, с помощью вспомогательных линий найти центр тяжести и передать характер движения,

определить пропорции, наклон головы, шеи, плечевого пояса, а также тазового, наклон линии, соединяющей коленные чашечки, и установить плоскость опоры. В том случае, если натурщик позирует, опираясь на одну ногу, осевая линия таза и вспомогательная линия, проходящая через коленные суставы, наклонены в сторону свободной ноги, а линии, проведенные у плечевого пояса и груди, будут наклонены в противоположную сторону. Вертикальная линия пройдет от яремной ямки к внутренней лодыжке опорной ноги. Построение торса нужно вести с помощью профильной, так называемой «белой» линии туловища, которая идет от яремной ямки через середину грудины и пупок к лобковому сочленению. Ориентируясь на эту линию, легче строить парные формы.

Вспомогательную линию верхней части таза определяют по краю подвздошных гребней. Чтобы наметить направление несущей всю нагрузку ноги, от большого вертела бедренной кости сверху вниз намечают направление бедра до коленного сустава, а затем голень до середины следка. От большого вертела бедра другой ноги таким же образом проводят осевые линии направлений бедра и голени, кончая стопой. Затем переходят к построению торса, для чего на вертикали размечают величину торса, шеи и головы. Уточняют наклон плечевого пояса по отношению к тазу и линии, проходящей через коленные суставы. Одновременно намечают направления рук, характер их движения, ведя построение парными формами и увязывая их положение с торсом. Их построение ведут от плечевого пояса до локтя, затем до лучезапястного сустава. Потом намечают формы кистей. Полезно учитывать, что длина кисти с вытянутыми пальцами равна обычно лицевой части головы.

При построении головы нужно определить ее поворот и связь с плечевым поясом, наметив яремную ямку, а затем форму шеи, в пластике которой основными будут грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Затем с помощью осевых линий и «обрубков» определяют форму головы, ее характерные особенности.

Ведя построение фигуры, нужно и пластику форм намечать в связи с ее анатомическим строением, искать взаимосвязь частей. Рисуя мышцы, нельзя решать их дробно, нужно уметь обобщать и видеть «большую форму» фигуры. Построив основные части фигуры, необходимо еще раз уточнить общий характер форм и движения натуры.

Обнаженную натуру для учебных заданий часто ставят спиной. Последовательность такого рисунка в основном та же, что и в предыдущем задании. Определив композицию на листе и наметив размер фигуры, приступают к ее построению. Для этого проводят вертикальную линию центра тяжести, которая проходит через область таза вниз до плоскости опоры. При спокойном положении стоящей фигуры верхняя часть этой линии проходит через хорошо заметный у натурщика седьмой позвонок. Разметив пропорции по вертикали, намечают наклоны плечевого и тазового поясов. Направление тазового пояса будет видно по положению линии подвздошных гребней и линии нижнего края ягодичных мышц. В соответствии с этой линией будет и наклон вспомогательной линии, которую проводят через подколенные впадины. На видимом со спины торсе нужно наметить положение нижних углов лопаток. Затем определяется ширина плечевого пояса и таза, намечаются направление ног и их крупные формы, сначала до коленных суставов, а потом до середины следков. Перспективное построение спины в разных поворотах будет хорошо определять линия позвоночника. Уже после этого намечают направления рук, а затем повороты шеи и головы. Вслед за этим уточняют формы, доведя работу до четкого рисунка, который можно переводить на холст. Полученное на холсте изображение нужно прорисовать тонкой кистью, сверяя его еще раз непосредственно с натурой и особо выявляя наиболее выразительные места в пластике фигуры.

Приступая к живописи, нужно помнить, что основной задачей работы является изучение сложных цветовых отношений человеческого тела, передача средствами живописи его форм.

Одновременно нужно найти и отношение фигуры к фону, быстро прописав его довольно крупной кистью. Подмалевок лучше начинать с определения теневых участков, причем без белил. В дальнейшей работе, составляя нужные красочные смеси, необходимо уточнить цветовые градации, конкретизируя соотношения освещенных мест, полутонов, теней и рефлексов, избегая при этом приблизительности и поспешности выполнения. В этюде нужно передать и материальность тела натурщика при тех условиях освещения, в которые поставлена модель.

Обнаженное тело, особенно женское, имеет чрезвычайно тонкие и сложные цветовые градации. Эти, похожие на перламутровые, тона, когда в освещенных местах просвечивают кровеносные сосуды и в каждом участке тела имеются сложные сочетания холодных и теплых оттенков, безусловно, составляют большую трудность и сразу их передать невозможно. Поэтому нужно учиться брать их в начале этюда обобщенно, передавая самые характерные для них цвета, которые можно найти, лишь определяя их отношения, сравнивая одновременно освещенные места с теневыми и учитывая общий цветовой строй постановки, обусловленный воздушной средой. В этюдах с обнаженных натурщиков при лепке формы в освещенных местах также лучше применять корпусный мазок, а в полутонах и тенях стараться брать менее корпусно, без белил, как это уже делалось при писании одетых фигур. В тенях цветовые отношения более прозрачны, но вместе с тем и насыщеннее. Здесь не так видны детали, и их нужно уметь обобщать, передавая прежде всего крупные теневые участки формы. Положенный на холст мазок должен убедительно передавать натуру, идти по форме, но не быть самоцелью.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов,

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

В соответствии с ФГОС, учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности, самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выражаемую в часах, является одним из видов учебных занятий обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- выработку навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по дисциплине «живопись»:

1. аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

особым видом аудиторной самостоятельной работы обучающихся по живописи является дополнительная работа над завершением программного задания согласно учебному плану в количестве 2 часов в неделю; во избежание методических ошибок, соблюдения требований техники безопасности и необходимости работы с живой натурой проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя.

2. внеаудиторная - выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения составляет в соответствии с учебным планом специальности и рабочей программой дисциплины — 345 часов.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоения умений, приобретения практического опыта при выполнении живописных работ. В самостоятельных (домашних) работах обучающиеся не только закрепляют учебный материал, пройденный во время аудиторных занятий, но также выполняют задания на опережение учебного материала. Такие задания связаны с переходом к изучению живой головы человека, полуфигуры и фигуры.

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- выполнение краткосрочных этюдов с натуры по темам;
- выполнение длительных работ с натуры по темам;
- копирование живописных работ мастеров с репродукций.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. В процессе обучения живописи возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов заданий. В качестве наглядности используются студенческие учебные работы из методического фонда училища, репродукции работ художников, учебных работ студентов высших и средних профильных учебных заведений, видеоматериалы мастер-классов по живописи (натюрморт, портрет, фигура, пейзаж).

Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в *рефлексивную оценку* процесса и результатов своей художественно-творческой деятельности.

При выполнении длительных работ (в несколько сеансов) преподаватель может практиковать промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в часы консультаций. В качестве форм контроля внеаудиторной работы обучающихся могут осуществляться внеплановые и плановые просмотры. Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели **текущей успеваемости студентов**. Критерии оценки самостоятельных работ при выполнении практических задач.

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены поставленные задачи задания в соответствии с курсом обучения;
- обучающийся демонстрирует владение основами рисунка и композиции;

- умело применяет технические приемы и способы работы живописными материалами;

- демонстрирует навыки последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в живописной работе решаются основные задачи задания;

- прослеживается владение основами рисунка и композиции;

- обучающийся использует технические приемы и способы работы живописными материалами не в полной мере.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- живописная работа выполнена, но учебные задачи не решены;

- отсутствуют основы рисунка и композиции;

- умения последовательного ведения работы над этюдом сформированы частично.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- поставленная учебная задача не выполнена;

- умения и навыки не сформированы.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны усвоить методы ведения живописных работ и овладеть различными приемами выполнения живописных работ.

Необходимо соблюдать определенную последовательность ведения работы.

Этапы выполнения живописного этюда

I. Композиция этюда: выбор положения (точки зрения), выбор формата изображения, компоновка изображения в формате.

II. Подготовительный рисунок: определение пропорций, формы, пластики, движения и характера пространственных планов; типизация основных форм; индивидуализация деталей.

III. Обобщенное живописно-пластическое изображение формы цветом: определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре; обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени и их тщательная живописная проработка с учетом пространственного расположения.

IV. Завершение этюда: окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому, усиление или ослабление деталей по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебной дисциплине**

ОП.02 Живопись

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства

углубленной подготовки

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчики:

Афиногенова Анна Аркадьевна, преподаватель живописи.

I. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 Живопись (далее – дисциплина) основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.

Фонд оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Профессиональные и общие компетенции	Показатели оценки результата
1	2
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи	Владеть: профессиональными навыками, художественными средствами живописи при выполнении практических работ; навыками «построения» предметно-пространственной среды и фигуры человека, с применением знаний конструктивных взаимосвязей и пропорциональных отношений частей и целого; Уметь: использовать в своей практике усвоенный материал, художественные средства академического рисунка и живописи; изображать предмет, фигуру человека во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей; Знать: выразительные и изобразительные средства рисунка и живописи; закономерности построения предметно-пространственной среды с учетом перспективы пространственного построения художественной формы цветом; основы пластической анатомии человека; теоретические основы реалистической живописи при выполнении практических работ; основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения предметно-пространственной среды, гометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.
ПК 1.2. Применять знания о	Знать: основы изобразительной грамоты, методы и

закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия	способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; Уметь: применять знания, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами живописи; Владеть: навыками перспективного построения пространственных форм и их целостное восприятие.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования	Знать: методику работы по сбору подготовительного материала при решении профессиональных задач; Уметь: проводить анализ подготовительного материала по теме (изучение аналогов) выполнять натурные зарисовки и применять его в профессиональной деятельности; Владеть: навыками сбора, анализа и применения подготовительного материала (изучение аналогов, выполнение копии, натуральных зарисовок и этюдов) для решения профессиональных задач.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла	Знать: современные компьютерные технологии при реализации творческого замысла; Уметь: применять знания цветоведения, колористической организации художественного живописного произведения в профессиональной деятельности дизайнера; Владеть: навыками организации цветового решения с использованием компьютерных технологий;
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; Уметь: развивать интерес к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях; Владеть: навыками самоорганизации.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	Уметь: рационально планировать и организовывать собственную деятельность; оптимально выбирать методы и способы решения профессиональных задач при выполнении живописных работ. Владеть: навыками объективной оценки своей деятельности по решению профессиональных задач.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях	Уметь: решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи в творческой и исполнительской деятельности.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	Уметь: находить и использовать информацию для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности	Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии при выполнении профессиональных задач; совершенствовать навыки профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями	Знать: методы взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения и практики; Уметь: работать в группе. Владеть: лидерскими качествами, навыками эффективного общения в коллективе.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий	Уметь: выбирать методы организации деятельности подчиненных в соответствии с целями и задачами коллективной творческой деятельности; Владеть: навыками самоанализа и коррекции результатов собственной работы.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	Уметь: организовывать самостоятельные занятия при изучении дисциплины; определять задачи профессионального и личностного развития; Владеть: навыками самоорганизации при планировании дополнительных занятий (рисунок, компьютерная графика, информационные технологии и т.д.).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	Знать: современные технологии в профессиональной деятельности художников; Уметь: проводить анализ инноваций в области разработки технологических процессов изобразительного искусства

2. Освоение умений и усвоение знаний

Освоенные умения, усвоенные знания	Показатели оценки результата
1	2
У1. Изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи	Применение теоретических знаний основ реалистической живописи при выполнении практических работ. Умение изображать предмет, фигуру человека во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей. Уверенное владение профессиональными навыками, художественными средствами живописи при выполнении практических работ.
У2. Использовать основные изобразительные техники и материалы	Обоснованность применения технических приемов и способов работы живописными материалами при выполнении практических работ. Выполнение практических работ с применением различных технических приемов и способов работы живописными материалами.
З1. Специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства	Уверенно определяет произведения различных видов изобразительного искусства по характерным особенностям.

	Различает выразительные средства живописи и применяет их в практической работе.
32. Разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства	Владеет знаниями основных техник живописи их связи с историей развития изобразительного искусства, информацией об условиях хранения произведений живописи выполненных различными материалами.
33. Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества	Знает основные свойства и визуальные возможности живописных материалов.
34. Методы ведения живописных работ	Отслеживает последовательность ведения живописных работ в технике акварельной, гуашевой и масляной живописи. Демонстрирует навыки последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения.
35. Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя	Понимает основные закономерности организации цветовой гармонии живописной работы и использует их в практической работе.

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Учебная дисциплина	семестр	Формы промежуточной аттестации
<i>ОП.02 Живопись</i>	<i>1-8</i>	<i>Экзаменационный просмотр учебно-творческих работ</i>

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины

Оценка уровня освоения умений и знаний по дисциплине «Живопись» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию по итогам освоения программы дисциплины. Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических заданий, в том числе внеаудиторных самостоятельных работ.

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. Промежуточная аттестация обучающихся по данной дисциплине проводится по окончании каждого семестра.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие все практические задания и не имеющие

неудовлетворительных оценок по итогам текущей аттестации по данной дисциплине.

Перечень практических заданий, выносимых на экзаменационный просмотр, составлен на основе программы учебной дисциплины и охватывает все темы.

Для проведения промежуточной аттестации студентов создается экзаменационная комиссия из числа преподавателей отделения живописи, утверждаемая распоряжением декана по факультету.

На проведение просмотра учебно-творческих работ предусматривается фактически затраченное время, но не более 0,5 академического часа на каждого студента. Работа студента оценивается путем голосования преподавателей, входящих в состав экзаменационной комиссии. Оценки выставляются в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. При получении студентом неудовлетворительной оценки разрешается передача экзамена по личному заявлению студента в установленные деканатом факультета сроки.

II. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2.1. Задания для текущего контроля

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня знаний и освоения профессиональных компетенций обучающимися, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины в течение семестра.

Основные задачи текущего контроля успеваемости:

- стимулирование систематической работы обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса;
- повышение качества знаний, умений и навыков;

- обеспечение оперативного контроля за ходом, организацией и качеством учебного процесса;

- своевременное выявление отстающих студентов и оказание им содействия в изучении учебного материала.

Текущий контроль успеваемости включает:

контроль за работой обучающихся на уроке, анализ и оценка практических работ по темам программы учебной дисциплины (по завершении их выполнения), а также внеаудиторных самостоятельных работ.

Примерный перечень практических заданий текущего контроля

1 курс, 1 семестр

1. Краткосрочные этюды овощей и фруктов (темное на светлом, светлое на темном; теплое на холодном, холодное на теплом и т.п.).
2. Этюды простых по форме и ясных по цвету предметов. Последовательное ведение этюда. Взаимосвязь формы и пространства.
3. Этюды простых по форме и ясных по цвету предметов. Этюд драпировки.
4. Этюд натюрморта из предметов контрастных по цвету.
5. Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету в холодной или теплой гамме (по выбору).
6. Этюд натюрморта из предметов различных по материалности.
7. Этюд натюрморта из крупных предметов быта. Материал гуашь.

1 курс, 2 семестр.

1. Краткосрочные этюды отдельных предметов, несложных натюрмортов (техника масляной живописи).
2. Этюд несложного натюрморта из 2-3 четких по тону предметов на формате 30x40 на ограниченную цветовую палитру.
3. Этюд натюрморта из 2-х, 3-х предметов несложных по форме и ясных по цвету.
4. Тематический натюрморт из предметов контрастных по цвету.
5. Этюд натюрморта из несложных предметов близких по цвету.

6. Этюды несложных натюрмортов с выявлением характера материальности предметов.

2 курс, 3 семестр.

1. Этюды натюрмортов с овощами и фруктами.
2. Тематический натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.
3. Длительный этюд натюрморта с гипсом.
3. Длительный этюд гипсовой головы при цветном освещении.
5. Этюды голов на ограниченную палитру. Лепка большой формы головы с помощью светотени.

2 курс , 4 семестр.

1. Натюрморт из предметов домашнего обихода.
2. Этюды головы на нейтральном фоне.
3. Этюды голов сверстников.
4. Этюды голов различных головных уборах (кепка, шляпа, тюрбан).
5. Этюд головы натурщика в головном уборе с плечевым поясом.

3 курс, 5 семестр.

1. Тематический натюрморт.
2. Этюды разновозрастных женских и мужских голов.
3. Этюд мужской головы с плечевым поясом.
4. Этюд полуфигуры.
5. Этюд женской полуфигуры.

3 курс, 6 семестр.

1. Этюд тематического натюрморта из предметов домашнего обихода.
2. Этюды голов в ракурсе.
3. Этюд мужской одетой полуфигуры.
4. Этюд костюмированной полуфигуры.
5. Этюд женской обнаженной полуфигуры.

4 курс, 7 семестр.

1. Этюд натюрморта в интерьере.
2. Этюд головы натурщицы в головном уборе с плечевым поясом.

3. Этюд обнаженной полуфигуры при освещении.
4. Этюд обнаженной полуфигуры при освещении.
5. Копия аналогичной работы известного художника (Маковский, Рябушкин и др.)
6. Этюд обнаженной женской фигуры со спины.

4 курс, 8 семестр.

1. Психологический портрет. Передача психологического и эмоционального состояния натуры.
2. Этюд обнаженной женской фигуры.
3. Тематическая постановка. Этюд фигуры в интерьере.

2.2. Задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и программой учебной дисциплины в форме экзаменационного просмотра учебно-творческих работ на семестровых выставках. На просмотры представляются практические задания, выполненные в течение текущего семестра. Задания предполагают решение профессиональных задач, формирование профессиональных компетенций. Курс живописи направлен на всестороннее художественное развитие обучающихся, освоение теоретических знаний основ живописи и практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами. Эти задачи определены в программе, представляющей из себя последовательную цепь взаимосвязанных практических заданий, усложняющихся от курса к курсу. Каждому курсу обучения соответствуют свои цели и задачи, которые ясно выражены в учебной постановке.

Практические задания 1 курса 1 семестра направлены на:

- проверку готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально-значимую информацию в практической работе;
- проверку освоения умений последовательного ведения работы над учебным этюдом;

- проверку приобретения практического опыта в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи (лепка формы предмета цветом, передача цветовых и тональных отношений, взаимосвязь формы и пространства).

- проверку овладения приемами и способами работы акварелью и гуашью;

Программа предусматривает выполнение заданий по теме – натюрморт.

Примерный перечень практических заданий

1 курс, 1 семестр (техника акварельной живописи)

1. Краткосрочные этюды простых по форме и ясных по цвету предметов (темное на светлом, светлое на темном; теплое на холодном, холодное на теплом и т.п.).

2. Этюд несложного натюрморта из двух-трех предметов простых по форме и ясных по цвету на фоне однотонной драпировки.

3. Этюд натюрморта из предметов контрастных по цвету.

4. Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету в холодной или теплой цветовой гамме.

5. Этюд натюрморта из предметов различных по материалности.

6. Этюд натюрморта из крупных предметов быта. Материал гуашь.

2. Практические задания 2 семестра направлены на:

- проверку усвоения теоретических знаний технологии и техники масляной живописи;

- проверку освоения умений последовательного ведения натюрморта в технике масляной живописи;

- проверку готовности применять теоретические знания при выполнении практических работ, умения использовать различные приемы письма при выполнении длительного и краткосрочного этюда в технике масляной живописи;

- проверку освоения закономерностей построения художественной формы цветом и особенностями ее восприятия (передача цветовых и тональных

отношений, взаимосвязь формы и пространства, организация цветовой гармонии, живописно-пластическое решение натюрморта).

Программа предусматривает выполнение заданий, в целом повторяющих темы I семестра, задачи при этом усложняются незначительно. Основное задание семестра – натюрморт.

Примерный перечень практических заданий

1 курс, 2 семестр (техника масляной живописи)

1. Краткосрочные этюды отдельных предметов, несложных натюрмортов (светлое на темном, темное на светлом; теплое на холодном, холодное на теплом, овощи, фрукты, кружки, крынки и т.д.).
2. Натюрморт из предметов быта четких и ясных по тону и форме в технике гризайль, формат 40x50.
3. Натюрморт из предметов быта на фоне нескольких одноцветных драпировок.
4. Тематический натюрморт из предметов контрастных по цвету.
5. Тематический натюрморт из предметов сближенных по цвету на фоне нескольких драпировок.
6. Тематический натюрморт из крупных предметов быта, простых по форме, различных по материалности.

Практические задания 3 семестра направлены на:

- проверку усвоения теоретических знаний технологии и техники масляной живописи;
- проверку освоения умений последовательного ведения натюрморта в технике масляной живописи;
- проверку усвоения закономерностей построения художественной формы цветом и особенностями ее восприятия (передача цветовых и тональных отношений, влияние источника освещения и окружающей среды на цвет предмета, взаимосвязь формы и пространства, живописно-пластическое решение постановки);

- проверку освоения умений в решении колористических задач, организации цветовой гармонии, выявлении главного, соподчинении второстепенного.

Переходный этап к изображению головы человека. Натюрморты усложняются путем введения гипсовых форм, расширения пространства.

Гипс в живописной среде. Изучение формы головы по гипсовым слепкам.

Примерный перечень практических заданий

2 курс, 3 семестр (техника масляной живописи)

1. Несложный осенний натюрморт. Натюрморт из крупного предмета быта с овощами или фруктами на цветных драпировках
2. Натюрморт с гипсовой маской.
3. Натюрморт с гипсовой головой с направленным источником освещения
4. Этюд головы натурщика (по выбору - гризайль, ограниченная палитра)

Практические задания 4 семестра направлены на:

- проверку усвоения закономерностей построения живой головы человека, выявление конструкции и анатомического строения головы человека;
- проверку усвоения профессиональных основ в работе над этюдом живой головы человека;
- проверку готовности применять теоретические знания пластической анатомии, техники и технологии масляной живописи, цвета в живописи в практической работе;

Семестр посвящен изучению живой головы человека. Наряду с передачей большой формы и больших отношений ведется работа над деталями головы.

Примерный перечень практических заданий

2 курс, 4 семестр (техника масляной живописи)

1. Натюрморт из предметов домашнего обихода.
2. Этюд головы пожилого натурщика на нейтральном фоне
3. Этюд женской головы на цветном фоне
4. Этюд головы натурщика в головном уборе.
5. Этюд головы натурщика с плечевым поясом .

Практические задания 5 семестра направлены на:

- проверку освоения закономерностей построения цветом живой природы, закрепление профессиональных навыков в работе над головой, переход к полуфигуре;
- проверку усвоения теоретических понятий, понимания конструктивного и анатомического строения полуфигуры человека, взаимосвязи целого и отдельных частей фигуры;
- проверку усвоения профессиональных основ в работе над этюдом живой головы человека, полуфигуры;
- проверку освоения умений в решении колористических задач, организации цветовой гармонии, выявлении главного, соподчинении второстепенного.

Примерный перечень практических заданий

3 курс, 5 семестр (техника масляной живописи)

1. Тематический натюрморт из крупных предметов.
2. Этюд головы натурщика.
3. Этюд головы натурщика с плечевым поясом.
4. Этюд одетой мужской полуфигуры.
5. Этюд женской полуфигуры.

Практические задания 6 семестра направлены на:

- проверку освоения закономерностей композиционно-ритмической организации холста;
- проверку усвоения теоретических понятий, понимания конструктивного и анатомического строения фигуры человека, взаимосвязи целого и отдельных частей фигуры;
- проверку освоения профессиональных навыков в работе над этюдом одетой фигуры, обнаженной полуфигуры;
- проверку освоения умений в решении колористических задач, организации цветовой гармонии и тонального решения постановки, взаимосвязи фигуры человека и складок одежды, а также среды, выявлении главного, соподчинении второстепенного.

Семестр посвящен дальнейшему изучению фигуры человека. Задания семестра представляют собой изображения одетой фигуры человека и обнаженной полуфигуры.

Примерный перечень практических заданий

3 курс, 6 семестр (техника масляной живописи)

1. Тематический натюрморт.
2. Этюд головы в повороте
3. Этюд мужской одетой полуфигуры .
4. Этюд одетой женской фигуры в национальном костюме.
5. Этюд женской обнаженной полуфигуры

Практические задания 7 семестра направлены на:

- проверку усвоения теоретических понятий, понимания конструктивного и анатомического строения фигуры человека, взаимосвязи целого и отдельных частей фигуры;
- проверку освоения умений живописно-пластического решения фигуры в среде и пространстве; организации цветовой гармонии и тонального решения постановки, объемно-пространственное изображение обнаженной фигуры, выявлении главного, соподчинении второстепенного;
- проверку освоения профессиональных навыков в работе над этюдом одетой и обнаженной фигуры.

Постановки становятся более усложненными, приобретают тематический характер.

Примерный перечень практических заданий

4 курс, 7 семестр (техника масляной живописи)

1. Натюрморт в интерьере из крупных предметов быта.
2. Этюд головы натурщицы в головном уборе с плечевым поясом.
3. Этюд одетой мужской полуфигуры.
4. Этюд обнаженной полуфигуры в усложненных условиях освещенности.
5. Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме.
6. Этюд обнаженной женской фигуры со спины.

Практические задания 8 семестра направлены на:

- проверку усвоения теоретических понятий, понимания конструктивного и анатомического строения фигуры человека, взаимосвязи целого и отдельных частей фигуры;
- проверку освоения умений живописно-пластического решения фигуры в среде и пространстве; организации цветовой гармонии и тонального решения постановки, объемно-пространственное изображение обнаженной фигуры, выявления главного, соподчинении второстепенного;
- проверку освоения профессиональных навыков в работе над этюдом одетой и обнаженной фигуры. Основное задание семестра – этюд обнаженной фигуры.

Примерный перечень практических заданий

4 курс, 8 семестр (техника масляной живописи)

1. Этюд головы (портрет).
2. Этюд обнаженной женской фигуры .
3. Тематическая постановка. Этюд фигуры в интерьере

III. Критерии оценки практических работ, уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Оценка работ осуществляется в соответствии с программными требованиями к уровню и качеству их выполнения, задачам курса обучения. Критерии оценки включают уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине и умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Представленные на просмотр работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены задачи каждой постановки в соответствии с программой и курсом обучения;

- живописные работы демонстрируют владение основами рисунка и композиции (грамотное композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы);
- работы отличаются высоким уровнем профессионального мастерства (уверенное владение навыками последовательного ведения живописной работы с соблюдением технологии исполнения; умелое применение технических приемов и способов работы живописными материалами);
- программные задания семестра выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в живописных работах решаются основные задачи учебных заданий;
- живописные работы демонстрируют хороший уровень владения основами рисунка и композиции (композиционное размещение и построение изображения в формате, понимание пространства, светотени, перспективы), могут допускаться небольшие неточности в построении, передаче пропорциональных отношений изображения;
- работы отличает хороший уровень профессионального мастерства (обучающийся не в полной мере владеет навыками последовательного ведения живописной работы, допускает неточности в технологии исполнения; обучающийся использует технические приемы и способы работы живописными материалами не в полной мере.);
- программные задания семестра выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- живописные работы выполнены, но учебные задачи не решены;
- работы демонстрируют недостаточный уровень владения основами рисунка и композиции (встречаются грубые ошибки в композиционном размещении и построении изображения в формате, пространства, светотени, перспективы, в передаче пропорциональных отношений изображения);

- работы отличает недостаточный уровень профессионального мастерства (умения последовательного ведения работы над этюдом сформированы частично, обучающийся нарушает технологию исполнения живописной работы; неумело использует технические приемы и способы работы живописными материалами);
- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- учебные задачи программных заданий не решены;
- в живописных работах отсутствуют основы рисунка и композиции;
- работы выполнены на низком уровне профессионального мастерства (умения и навыки не сформированы);
- программные задания семестра выполнены не в полном объеме.

Особенности реализации программы дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами;

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

— Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (междисциплинарному курсу) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.